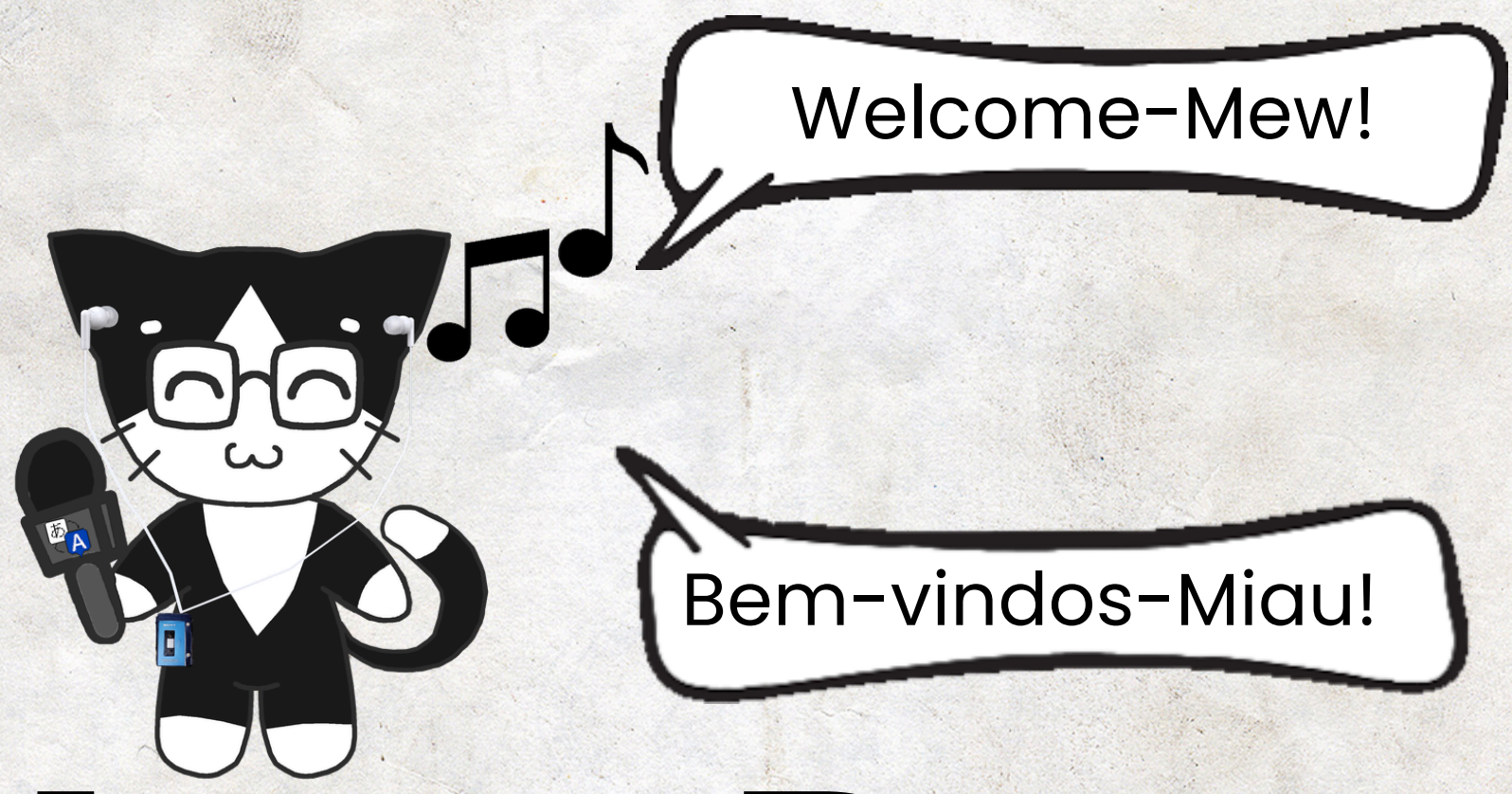
C.A.TNews

3º ISSUE/EDIÇÃO 02/08/2026

MUSIC AND TRANSLATION

MÚSICA E TRADUÇÃO



Welcome to C.A.TNews! A bilingual journal on translation. As this is a bilingual newspaper, we would like to explain to you, our dear reader, how it works. Our newspaper consists of articles written in English and Portuguese, with this edition being: Music.

Bem-vindos ao C.A.T News! Um jornal bilíngue sobre tradução. Por ser um jornal bilíngue gostaríamos de explicar para você, nosso caro leitor, como funciona este jornal. Nossa redação é composta por textos escritos em inglês e português, sendo o tema desta edição: Música.

DEVELOPMENT OF MUSIC THROUGH TIME
EVOLUÇÃO DA MÚSICA AO LONGO DO TEMPO

It is no exaggeration to say that music has always been present in human history. From a very early age we come into contact with it, especially through lullabies, such as the classics "Boi da Cara Preta" and "Dorme Neném". These first moments show that music is part of our lives since childhood and remains present throughout our entire journey.

We will always find music playing an important role. It is present in movies, series, and games, creating atmospheres and intensifying emotions. It also appears in advertisements, which use catchy melodies to stick products and messages into the audience's memory.

Over the centuries, music has expanded its importance and stopped being just a form of entertainment. It became an essential element of world culture, reflecting the customs, values, and historical events of different societies. Each period in history developed its own musical styles, capable of representing the feelings, ideas, and challenges of its time.

Não é exagero dizer que a música sempre esteve presente na história da humanidade. Desde muito cedo temos contato com ela, principalmente por meio das canções de ninar, como os clássicos “Boi da Cara Preta” e “Dorme Neném”. Esses primeiros momentos mostram que a música faz parte da nossa vida desde a infância e permanece presente ao longo de toda a nossa trajetória.

Sempre encontraremos a música desempenhando um papel importante. Presente em filmes, séries e jogos, criando atmosferas e intensificando emoções. Também aparece nas propagandas, que utilizam melodias "chiclete” para fixar produtos e mensagens na memória do público.

Com o passar dos séculos, a música ampliou sua importância e deixou de ser apenas uma forma de entretenimento. Tornando-se um elemento essencial da cultura mundial, refletindo costumes, valores e acontecimentos históricos de diferentes sociedades. Cada período da história desenvolveu estilos musicais próprios, capazes de representar sentimentos, ideias e desafios de sua época.

The evolution of music has also kept pace with technological advancements. From the drums and handcrafted instruments used by ancient peoples to today's sophisticated digital productions, new tools have transformed the way music is created, recorded, and shared. Digital platforms now allow artists to reach audiences anywhere in the world, making music more accessible than ever.

More than entertainment, music is a powerful form of communication. It brings people from different cultures closer together, strengthens identities, preserves traditions, and conveys emotions that often cannot be expressed through words alone. Therefore, its evolution goes hand in hand with the very evolution of humanity. By looking at the history of music, we realize that it not only records the changes in the world but also participates in them, inspiring generations and connecting people across time. In this way, music can be considered the true soundtrack of human history.

A evolução da música também acompanhou o avanço da tecnologia. Dos tambores e instrumentos artesanais utilizados por povos antigos às sofisticadas produções digitais atuais, novas ferramentas transformaram a maneira de criar, gravar e compartilhar músicas, como as plataformas digitais permitem que artistas alcancem públicos em qualquer parte do mundo, tornando a música mais acessível do que nunca.

Mais do que entretenimento, a música é uma poderosa forma de comunicação. Ela aproxima pessoas de diferentes culturas, fortalece identidades, preserva tradições e transmite emoções que muitas vezes não podem ser expressas apenas por palavras. Por isso, sua evolução acompanha a própria evolução da humanidade. Ao observar a história da música, percebemos que ela não apenas registra as mudanças do mundo, mas também participa delas, inspirando gerações e conectando pessoas através do tempo. Dessa forma, a música pode ser considerada a verdadeira trilha sonora da história humana.

MUSIC IN CULTURE AND SUBCULTURE
MÚSICA NA CULTURA E SUBCULTURA

Music is an indispensable part of many areas of our life, and culture is not any different, it can be said that music is the center of culture. As a matter of fact, history shows that whole civilizations were built by music since many parts of culture were passed down by songs instead of written texts, and managed to cross time basically intact, keeping many practices alive in some communities, like a “work song” used to soften wool or collect cotton on the fields. Other examples are MPB and Forró that are key parts of Brazilian culture, such as hip-hop is important for the black community in the United States or the Polka is for the Germans. Having access to these types of music, it is possible to "understand" the point of view of another culture about how they see the world, what they value, what they don’t like or even small details like what kind of instruments they tend to use and how they can be so different from each other. It is also possible to see how life was for people in other times revisiting old songs and having a peek of the old cultures, like for example, listening to songs from the times of the military dictatorship can help to understand more about how life was back then.

A música é uma parte imprescindível de diversas áreas da nossa vida e a cultura não é diferente, pode-se dizer que a música é o centro da cultura. De fato, a história mostra como civilizações inteiras foram construídas através da música, pois muitas partes da cultura foram passadas adiante por canções ao invés de textos escritos e conseguiram atravessar o tempo praticamente intactas, mantendo muitas práticas vivas em certas comunidades, como uma canção de trabalho usada durante a prática de amaciar lã, ou para coletar algodão nos campos. Outros exemplos que encontramos ainda são como o MPB e forró que são peças chaves da cultura brasileira da mesma forma que rap hip-hop é de extrema importância na cultura negra dos estados unidos ou a polca é para os alemães, tendo acesso à essas músicas, é possível “entender” o ponto de vista de outras culturas sobre como elas veem o mundo, o que valorizam, o que desgostam, até mesmo pequenos detalhes sobre que tipo de instrumentos preferem usar e como eles podem ser diferentes um dos outros.

More than cultures, music is extremally tied to subcultures as well, the most famous and commented case is surely the goth subculture and its “signature” songs, but there are many more examples of musical subcultures such as grunge, emo, hip-hop and hippie. You don’t even need to look outside of Brazil, even if a lot of people don’t like “funk” or “the mandrake aesthetic”, it is an extremally relevant subculture in the country. These styles tell stories and can help you understand the origins of the subcultures, with the instruments you can identify your inspiration, with the lyrics and rhythm a story can be told, just like rock surged from classic music and opera.

Também é possível enxergar um pouco da vida em outras épocas revisitando músicas antigas, e assim tendo um vislumbre de sua cultura, como por exemplo, escutar músicas da época da ditadura militar pode te ajudar a entender um pouco mais daquela época.

Mais do que culturas, a música também está extremamente ligada com subculturas, o exemplo mais famoso e mais comentado é a subcultura gótica e suas músicas “de assinatura”, porém existem muito mais de exemplos de subculturas musicais como o grunge, o emo, o hip-hop, hippie. Você não precisa ir tão longe, pode olhar para o próprio Brasil, pois por mais que muitas pessoas não gostem de “funk” ou da “estética mandrake”, é uma subcultura extremamente relevante no Brasil. Esses estilos servem para contar uma história e ajudam a entender a origem dessas subculturas, com os instrumentos se pode identificar sua inspiração, com letra em um certo ritmo a história é contada. Assim como o rock surgiu através da música clássica e da ópera.

THE CHALLENGES OF TRANSLATING SONG LYRICS

OS DESAFIOS DA TRADUÇÃO DE LETRAS DE MÚSICAS

Musicality in translation is one of the most important aspects when a song is adapted into another language. Unlike other text genres, translating a song does not simply mean conveying the meaning of the words, but also preserving features such as rhythm, rhyme, meter, and emotion. The translator must understand that music is made up of both lyrics and melody, and that these elements work together to create the same experience for the listener.

Each language has its own sounds, grammatical structures, and ways of expression, making it impossible to preserve every element of the original version at the same time. In many cases, keeping the rhyme may require changing certain words, while maintaining the structure may require rearranging the order of the phrases. In addition, the translator must also consider the emotion conveyed by the song, ensuring that the translated version evokes feelings similar to those of the original work, even through different linguistic choices.

A musicalidade na tradução é um dos aspectos mais importantes quando uma música é adaptada para outro idioma. Diferente de outros gêneros textuais, traduzir uma canção não significa apenas passar o sentido das palavras, mas também preservar características como ritmo, rima, métrica e emoção. O tradutor precisa compreender que a música é formada tanto pela letra quanto pela melodia, e que esses elementos trabalham juntos para produzir a mesma experiência ao ouvinte. Cada idioma possui sons, estruturas gramaticais e formas de expressão próprias, tornando impossível manter todos os elementos da versão original ao mesmo tempo. Em muitos casos, preservar a rima pode levar a modificar algumas palavras, enquanto manter a estrutura pode exigir reorganização da ordem das frases. Além disso, o tradutor também precisa considerar a emoção transmitida pela música, garantindo que a versão traduzida desperte sentimentos semelhantes aos da obra original, mesmo utilizando recursos diferentes.

For this reason, musicality in translation requires constant decisions and adaptations. Finding a balance between meaning, rhythm, rhyme, and emotion is one of the greatest challenges of this genre, making every translation a different combination of choices to preserve the identity of the song.

Faced with this, the translator must decide what to prioritize. Is complete fidelity truly essential for a good translation? Or does an adaptation that preserves the song's purpose already fulfill its role? It is important to note that translating songs is, above all, a process of making choices.

Each language has its own norms and particularities, and trying to reproduce a message using the same patterns of another language, and expecting the same result, is unrealistic. Not all languages have equivalent words, and even when they do, other problems arise: words may not have the same length, the same sound, or the same number of syllables. As a result, they rarely meet the same expectations, so the translator has to make decisions and sacrifices. In this type of text, much like in poetry translation, preserving rhymes and meter is important, so that the exact number of syllables begins and ends at the right time with the melody. Otherwise, the translation will not sound natural, and the song will lose its impact.

Por isso, a musicalidade na tradução exige constantes decisões e adaptações. Encontrar um equilíbrio entre significado, ritmo, rima e emoção é um dos maiores desafios desse gênero, fazendo com que cada tradução represente uma combinação diferente de escolhas para preservar a identidade da música.

Diante disso, o tradutor precisa decidir o que priorizar. Será que a total fidelidade é essencial para uma boa tradução? Ou uma adaptação que preserve o objetivo da música já cumpre seu papel? É importante pontuar que a tradução de músicas é, antes de tudo, um trabalho de escolhas.

Cada idioma possui suas próprias normas e particularidades e tentar reproduzir uma mensagem com os mesmos padrões de outra língua e esperar o mesmo resultado é irreal. Nem todos idiomas possuem palavras com equivalência, e mesmo quando têm, ainda há outros problemas: as palavras não têm o mesmo tamanho, a mesma sonoridade nem a mesma quantidade de sílabas, assim, elas vão dificilmente atender as mesmas expectativas, por isso o tradutor precisa fazer decisões e sacrifícios.

For this reason, word-for-word translations have little room here. The important thing is to convey the emotion and the composer's intention, not the literal meaning. Only then can a harmonious translation be made.

Translation still plays an important role in helping songs overcome language barriers and reach new audiences around the world. Adapting songs into another language allows people from different cultures to understand their message and form a connection with the work. In this way, translation helps artists expand their international reach, ensuring their music is not limited only to speakers of the original language.

This process can be seen in films, animations, musicals, and international versions produced by various artists. Companies like Disney translate their songs into dozens of languages to preserve both the meaning and the musicality of the original versions. The same applies to Broadway musicals and artists who record versions of their songs in other languages to reach new markets, making their work accessible to audiences in different countries.

Nesse gênero, assim como se vê em tradução de poemas, é importante a preservação de rimas e da métrica, de forma que o exato número de sílabas termine e comecem no mesmo tempo da melodia, caso contrário, a tradução não irá soar natural e a música perderá seu impacto.

Por isso, traduções palavra por palavra têm pouco espaço aqui. O importante é transmitir a emoção e a intenção do compositor, não o sentido literal. Só assim se faz uma tradução harmoniosa.

A tradução ainda tem um papel importante para que músicas ultrapassem barreiras linguísticas e cheguem a novos públicos pelo mundo. A adaptação de músicas para outro idioma permite que pessoas de diferentes culturas compreendam sua mensagem e criem uma conexão com a obra. Dessa forma, a tradução ajuda artistas a expandir seu alcance internacional, sem que suas músicas fiquem limitadas apenas aos falantes da língua original.

Esse processo pode ser observado em filmes, animações, musicais e versões internacionais produzidas por diversos artistas. Empresas como a Disney traduzem suas canções para dezenas de idiomas para preservar tanto o significado quanto a musicalidade das versões originais

So musical translation not only makes lyrics easier to understand but also promotes cultural exchange between countries. When done with care, it preserves the emotion and identity of the song, allowing speakers of different languages to share similar experiences when listening to the same song.

O mesmo acontece com musicais da Broadway e com artistas que gravam versões de suas músicas em outros idiomas para alcançar novos mercados, tornando suas obras acessíveis a públicos de diferentes nacionalidades.

Por isso, a tradução musical não apenas facilita a compreensão das letras, mas também promove a troca cultural entre países. Quando feita com cuidado, ela preserva a emoção e a identidade da música, permitindo que falantes de diferentes idiomas tenham experiências semelhantes ao ouvir uma mesma música.

LEARNING ABOUT CULTURES THROUGH MUSIC

APRENDENDO SOBRE CULTURAS ATRAVÉS DA MÚSICA

Music is one of the most powerful ways to understand cultures around the world. It is more than simple fun, it serves as a reflection of history, identity, values and social connections. We could say that music has always been deeply connected with human society, working as a mirror of cultural identity and as a tool for communication that goes beyond language barriers.

Throughout history, music has played a central role in shaping communities. In early human societies, it was really important is rituals, helping to strengthen social bonds and share beliefs. Ancient civilizations, such as Greece and China, also recognized its importance. And even some philosophers, like Plato, believed music could influence behavior and values. These examples demonstrate that music is not only artistic expression but also a culture force.

A música é uma das formas mais poderosas de compreender as culturas ao redor do mundo. Ela é mais do que um simples entretenimento e serve como um reflexo da história, da identidade, dos valores e das conexões sociais. Podemos dizer que a música sempre esteve profundamente ligada à sociedade humana, funcionando como um espelho da identidade cultural e como uma ferramenta de comunicação que vai além das barreiras linguísticas.

Ao longo da história, a música desempenhou um papel central na formação das comunidades. Nas primeiras sociedades humanas, ela era especialmente importante em rituais, ajudando a fortalecer os laços sociais e a compartilhar crenças. Civilizações antigas, como a Grécia e a China, também reconheciam sua importância, e filósofos como Platão acreditavam que a música poderia influenciar o comportamento e os valores. Esses exemplos demonstram que a música não é apenas uma forma de expressão artística, mas também uma força cultural.

In a globalized world, music continues to envolve and connect cultures. Genres like hip-hop, reggae, and K-pop have crossed borders carrying cultural meanings with them. For instance, reggae expresses Jamaican identity and social struggles, while hip-hop reflects the experiences of marginalized communities. It is possible to observe that these musical forms not only represent cultures but also influence global conversations about identity and social change.

Music can also work as a valuable educational tool. It helps to learn languages, understand history and explore different worldviews. Listening to songs in another language can improve skills, while studying instruments offers insight into cultural traditions.

As Henry Wadsworth Longfellow famously said, “Music is the universal language of mankind.”, this idea is reinforced by the way music connects people despite their differences. Likewise, Billy Joel’s statement that music is “an explosive expression of humanity” highlights its emotional and universal nature. These perspectives emphasize that music allows individuals to experience cultures in a direct and meaningful way.

Em um mundo globalizado, a música continua a evoluir e a conectar culturas. Gêneros como o hip-hop, o reggae e o K-pop ultrapassaram fronteiras, levando consigo significados culturais. Por exemplo, o reggae expressa a identidade jamaicana e as lutas sociais, enquanto o hip-hop reflete as experiências de comunidades marginalizadas. É possível observar que essas formas musicais não apenas representam culturas, mas também influenciam conversas globais sobre identidade e mudança social.

A música também pode servir como uma valiosa ferramenta educacional. Ela ajuda as pessoas a aprender idiomas, compreender a história e explorar diferentes visões de mundo. Ouvir músicas em outro idioma pode melhorar as habilidades linguísticas, enquanto estudar instrumentos musicais oferece uma compreensão das diferentes tradições culturais. Como Henry Wadsworth Longfellow afirmou, "A música é a linguagem universal da humanidade." Essa ideia é reforçada pela forma como a música conecta as pessoas apesar de suas diferenças e da mesma forma, a afirmação de Billy Joel de que a música é "uma expressão explosiva da humanidade" destaca sua natureza emocional e universal. Essas perspectivas enfatizam que a música permite que as pessoas vivenciem diferentes culturas de maneira direta e significativa.

All things considered, we can assume that learning about cultures through music promotes understanding, respect and global awareness. It can be through traditional songs, modern genres or classroom activities. Music provides a unique and engaging path to cultural knowlegde. By exploring musical diversity, we not only learn about others but also gain a deeper understanding of ourselves.

Em suma, podemos concluir que aprender sobre culturas por meio da música promove compreensão, respeito e consciência global. Seja por meio de canções tradicionais, gêneros modernos ou atividades em sala de aula, a música oferece um caminho único e envolvente para o conhecimento cultural. Ao explorar a diversidade musical, não apenas aprendemos sobre os outros, mas também adquirimos uma compreensão mais profunda de nós mesmos.

CONTRIBUIÇÕES DE AUTORIA
AUTORES:

Development of Music Through Time
Edrey Mirelly, Maysa Estefanny e Victor Antonio

Music in Culture and Subculture
Gabriela Reis e Nicole Almeida

The Challenges of Translating Song Lyrics
Beatriz Teresa, Luma Rosas e Ryan Martins

Learning About Cultures Through Music
Guilherme e Fernanda

EDIÇÃO:

Edrey Mirelly e Beatriz Teresa

REVISÃO:

Maysa Estefanny

DESIGN:

Luan Sotero

Thanks for reading! Obrigado por ler!